УДК 785:821.161-192
ББК Щ318.5+Ш33(2Рос=Рус)64
Код ВАК 5.9.1
ГРНТИ 17.07.25

Д. Д. ВАГНЕР
Шэньчжэнь

РУССКИЙ РЭП: ОБРАЗ ГЕРОЯ В ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОППОЗИЦИЙ

Аннотация. В статье анализируются песня «Красота и Уродство» из одноимённого альбома (2021) рэп-автора Оксимирона и песня «Всё как у людей» из альбома «Выход в город» (2021) рэп-автора Нойза MC. Герои этих произведений, схожих тематикой и проблематикой, встроены в структуру социальных оппозиций, они пребывают в состоянии противоречия с властью и общественной апатией. Государство как система наведения порядка показано на фоне образа детства: у Оксимирона в аспекте патерналистского, этатистского отношения к социуму, у Нойза MC – в аспекте инфантилизации общества в его широком понимании.

Ключевые слова: рэп-тексты, русский рэп, рэп-поэзия, рэп-поэты, поэтическое творчество, поэтические жанры, музыкальные альбомы, социальные оппозиции, поэтические образы, поэтические тексты, гражданская проблематика

Сведения об авторе: Вагнер Дарья Дмитриевна, студентка 4 курса филологического факультета Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

Контакты: 518172, КНР, Шэньчжэнь, район Лунган, ул. Гоцзидасюэюань, 1; dariawagner@mail.ru

D. D. WAGNER
Shenzhen

RUSSIAN RAP: THE IMAGE OF A HERO IN THE SPACE OF SOCIAL OPPOSITIONS

Abstract. The article analyzes the songs «Beauty and Ugliness» from the album of the same name (2021) by rap author Oxxxymiron and the song «Everything is like people» from the album «Going to the City» (2021) by rap author Noize MC. The heroes of these works, which have similar themes and problems, are embedded in the structure of social oppositions, they are in a state of contradiction with the authorities and public apathy. The state as a system of restoring order is shown against the background of the image of childhood – in Oxxxymiron in the aspect of a paternalistic, statist attitude to society, in Noize MC – in the aspect of infantilization of society in its broad sense.

Keywords: rap texts, Russian rap, rap poetry, rap poets, poetic creativity, poetic genres, music albums, social oppositions, poetic images, poetic texts, civil issues

© Вагнер Д. Д., 2023

About the author: Daria D. Wagner, a 4th-year student of the Faculty of Philology of the Shenzhen MSU-BIT University, PRC, Shenzhen.

В 2021 году у двух ведущих рэп-авторов современной России вышли новые альбомы. Это «Красота и Уродство» Мирона Фёдорова (Оксимирона (Oxxxymiron)) и «Выход в город» Ивана Алексеева (Нойза МС (Noize MC)). Эти альбомы содержат каждый около двух десятков песен, и полноценный анализ их тематики, проблематики и поэтики потребовал бы большого исследования. В этой статье затронут лишь один из аспектов: образ героя у того и другого автора [5]. Образ героя, на наш взгляд, позволяет как сквозь призму рассмотреть ключевые темы и проблемы, затрагиваемые Оксимироном и Нойзом МС. В качестве материала для анализа выбраны две песни – «Красота и Уродство» и «Всё как у людей» по причине их репрезентативности в указанном аспекте.

Песня «Красота и Уродство» из одноимённого альбома Оксимирона выступает как самостоятельный и отдельный элемент альбома, но в тоже время отражает основные мысли всей пластинки. В этой песне автор создаёт сатирическую картину сегодняшней реальности. Основной объект его критики – социально-политическая обстановка в России и в мире. Песня состоит из большого количества негативных образов, ассоциативно связанных друг с другом. В «Красоте и Уродстве» обозначено противостояние двух миров: тех, кто обладает властью, и тех, кто борется с несправедливо устроенным миром или является его жертвой.

Приём антитезы, задействованный Оксимироном, проявляет себя уже в названии песни. Оба слова в названии написаны с прописных букв и прочитываются как философские категории. Мир двойственен, как и герой песни, и красиво нечто или уродливо, хорошо оно или ужасно, это зависит от угла зрения:

> Я то красавец, то урод
> В зависимости от углов и освещения[1].

Лирический герой, по всей видимости, близок автору, и потому незавершённое выражение «угол зрения» дополняется в данном случае словом «освещение», вызывающим ассоциации с софитами или с освещением жизни артиста в прессе.

Припев также состоит из антитез – социального и религиозного порядка: «Машалла, чёрт с ним», «Буйствует сатана, / Крестит апостол».

Мир в песне «Красота и Уродство» не только двойственен, он дуалистичен. В нём действуют два то ли враждебных, то ли просто независимых начала, описываемых через иудео-христианскую и исламскую образность (так, как их понимает автор).

[1] Здесь и далее текст песни «Красота и Уродство» Оксимирона цитируется по [9].

Первый куплет песни «Красота и Уродство» посвящён теме отношений между государством и гражданином. Детей заманивают леденцами, а инакомыслящих травят ядом. Между строк рисуется образ некоего тирана. Упоминание несколькими строками далее Максима Горького вызывает ассоциацию с эпохой 1920-х – 1930-х годов. В этой связи появляющееся позднее выражение «коллекция амфор» рождает ассоциацию одновременно с императорами Древнего Рима («пир империи») и с условной современностью («диссиде», «коллектор»). Оксимирон сводит воедино как минимум три времени, три эпохи.

Тиран в этой песне детолюбив и/или создаёт нужный образ в медиа, проявляя одну свою сторону и скрывая другую. Однако оппозиция «леденцы – рицин» может быть мнимой, так как слово «леденец» происходит от слова «ледяной»: дети получают сладость и вместе с тем – холод. Образ гиацинта, восходящий к античным мифам, вводит мотив цветения (см. знаменитый советский афоризм «Дети – цветы жизни»), но словосочетание «идёт геноцид» в этой же строке напоминает о гибели Гиацинта. Возможны здесь и ассоциации с восприятием гомосексуализма в традиционной культуре.

Взаимоотношения детей и взрослых в «Красоте и Уродстве» – это вариант темы взаимоотношений гражданина и государства. Оппозиция «дети – диссида» также может быть мнимой, поскольку мнимой, соответственно, может быть оппозиция «леденцы – рицин». Иронические строки о Горьком на Капри звучат как предупреждение о возможных последствиях детского или диссидентского (см. советский каламбур «диссидетство») непослушания. Неслучайно их предваряют слова о корабле в море у скалистой бухты. Форма «кораблик» связана с детством, скалы – со взрослой опасностью.

Другая оппозиция, обозначенная в песне, – разница между мирами. Оксимирон перечисляет некоторые проблемы стран первого и третьего мира. Дети в благополучных странах страдают из-за медленного Интернета и из-за расстройства приёма пищи, когда дети в другой части мира сталкиваются с убийствами чести и с женским обрезанием. Но эти миры проницаемы, и по-настоящему серьёзные проблемы одного мира проникают в другой:

> С белоснежных гор в девственный бор
> Бедствия, мор, естественный отбор.

Эта оппозиция может быть прочитана и как противостояние внутренних миров России: столицы и национальных провинций.

Второй куплет в большей степени говорит о мире в целом. Пространство расширяется до различных континентов, время раздвигается на тысячелетия назад. Страшные события, происходившие в древних культурах, отзываются в современности. Жертвоприношения, совершаемые майя, рифмуются с торговлей человеческими органами. Библейская притча о

чечевичной похлёбке понимается буквально как история о желании избавиться от чувства голода. Происходит новое переселение народов: из Северной Африки в Европу. Современные «варвары» отрицают чужую для них и чуждую им европейскую культуру – культуру немецкой классической философии и французского экзистенциализма. Мир пребывает в состоянии нового хаоса и наполнен насилием и смертью. Куплет начинается со стилизации детской считалки, воспроизводящей ситуацию войны и боя. Выражение «прыг-скок» при этом отсылает к одноимённой песне Егора Летова об уходе человека из жизни [3].

Лирический герой пропускает проблемы и страдания страны и мира через себя, обозначает и свою раздвоенность. В финале герой стоит перед зеркалом, созерцая свою красоту и своё уродство, свой оборотнический характер. В этой песне он видит себя в качестве метаморфа, в отличие от других песен альбома, где он часто подобен ксеноморфу.

В песне «Красота и Уродство» связь между образами обусловлена фонетически мотивированными ассоциациями. Оксимирон использует внутренние рифмы, в первой строке первого куплета акцентируя внимание на ударном слоге: «детям» – «диссиде». То же – в словах «леденцы» – «рицин», где используется рифма с перестановкой согласных. Аналогично построена вторая строка, в которой рифмуются глаголы «цветёт» и «идёт» и существительные «гиацинт» и «геноцид». Внутренние рифмы «по горизонтали» дополняются внутренними рифмами «по вертикали»: «леденцы» – «гиацинт», «рицин» – «геноцид». Схожие рифмы – в первых четырёх строках второго куплета: «Пули-рвы, штык-нож / Сунь-вынь, прыг-скок», – в которых рифмуются слова «рвы» и «вынь», «штык» и «прыг»; «В десятитысячелетнем склепе / Спит и видит сны Гебёкли Тепе», – где рифмуются слова «по горизонтали»: «десятитысячелетнем» – «склепе» и «по вертикали»: «тысячелетнем» – «Гебекли» и «склепе» – «Тепе» [8].

Множественные звуковые стяжения присутствуют в стихах: «Коллекция амфор великолепна / Калеке ломает двери коллектор» («коллекция» – «калеке» – «коллектор»). Или: «Одинокий путник топает по полю / Ветер гонит с тополя пух, и пророчит Пополь Вух» («по полю» – «тополя пух» – «Пополь Вух»). Оксимирон использует разнообразные рифмы – от ассонансных рифм до рифм с перестановкой [1].

Ритмический строй обоих куплетов схож: от отрывистых первых двух строк (в первом куплете этот ритм задан эллипсами, во втором – односложными словами, пишущимися через дефис) к удлиняющимся к финалу стихам. «Красота и Уродство» дважды как бы замедляет скорость развёртывания лирического сюжета.

Произведением, с которым можно сравнить текст песни «Красота и Уродство» Оксимирона, является «Всё как у людей» Нойза МС. В этой песне автор так же подвергает критике социально-политическую обстановку в стране. И так же в песне присутствуют два мира – власть и общество. При этом у Нойза МС и власть, и общество многолики: это представители власти разных уровней и различных государственных прописок,

это активное меньшинство и пассивное большинство, это взрослые и дети. Нойз МС представляет свой срез современного российского общества и обозначает его проблемное поле.

Первый куплет по жанру является антиутопией, в которой техника контролирует не только внешнюю сторону жизни человека, но и его внутренний мир:

Голову в коробке пластмассовой
Вместе с телефоном, ключами и паспортом
Рентгеном в сканере просветят ласково
В целях безопасности государственной[1].

Человек подвергается «перепрошивке» на уровне тела и на уровне сознания. Отсечение головы от «тулова» оказывается метафорой воздействия пропаганды. Такой человек, по мнению автора, становится «почти покойником, почти настоящим», он ни жив ни мёртв, так как утратил свою индивидуальность.

Второй куплет – это сатира, направленная на общество [4]. Куплет построен на основе контраста: между правдой, как её видит автор, и общественным лицемерием, – поддержанного в песне противопоставлением чёрного и белого цвета:

А девочка из конной полиции
С белым айфоном на белом жеребце
Ждёт в инстаграме лайка от принца
И ждёт от Чёрной Пятницы низких цен.

Реальность, сложившаяся в государстве, полна противоречий, и, на первый взгляд, чудесный, почти идеальный образ девушки оказывается фактически трижды инвертирован.

Автор использует слово «девочка», что задаёт образ миниатюрной и хрупкой героини, но при этом та принадлежит к силовым органам – к полиции. Вместо идиоматического «принца на белом коне», которого мечтающая девушка традиционно ожидает однажды увидеть, в песне та сама сидит на коне, а «принц» может лишь поставить ей лайк в инстаграме: практика распределения гендерных ролей изменилась, и эти перемены выглядят в том числе комично. Причём слово «жеребец» во второй строке подключает дополнительные снижающие сексуальные коннотации к образу девушки-полицейского.

Героиня посредством акцентирования белого цвета (белый конь, белый айфон) первоначально наделяется положительной характеристикой, однако затем появляется чёрный цвет: её образ заземляется мотивом, связанным с покупками и поиском выгоды. Эта девушка-полицейский даже

[1] Здесь и далее текст песни «Всё как у людей» Нойза МС цит. по [8].

напоминает кентавра: фраза «Мерно цокают копытца по улице» одновременно относится к её коню, и возможно, к ней самой, если иметь в виду жаргонное, пренебрежительное обозначение молодой женщины.

Интересно также, что конная тема ассоциативно продолжена у Нойза МС упоминанием о «недозаблокированной “телеге”». Мессенджер Телеграм, который Роскомнадзор не сумел заблокировать, в своём разговорном именовании («телега») оказывается тем, к чему привязана девушка-полицейский, сидящая на коне.

Последние четыре строки второго куплета создают сатирическую картину детского мира, в котором отражается взрослая реальность. Нойз МС пытается апеллировать к детскому взгляду, который обнаруживает жестокость и абсурдность мира взрослых. В целом этот куплет показывает контраст между правдой жизни, увиденной автором, и спокойным существованием общества, ушедшего в свою, частную жизнь.

Третий куплет песни – это политический памфлет [7]. Нойз МС рисует вернувшееся противостояние сверхдержав и превалирование государственного над индивидуальным. В этом куплете важны также два интертекстуальных включения: очевидное, связанное с Е. Летовым [6], и чуть сложнее обнаруживаемое, связанное с А. Башлачёвым («Рэп-композиция, как правило, интертекстуально состыковывает символические пласты прошлого и настоящего» [4, с. 190]). Нойз МС обращается к антитоталитарным мотивам творчества того и другого поэта. Летовская песня «Мы – лёд» [3] переосмысляется Иваном Алексеевым с точки зрения совершенствования государством процесса обуздания вольной общественной жизни. Другая отсылка в куплете – к башлачёвской песне «Абсолютный вахтёр». Её инфернальная музыка тоталитаризма, «романсы патрульных уставов / И канцонов концлагерных нар звукоряд» [2] отзываются в нойзовской строке «скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом».

Финальный куплет – монолог обывателя, призывающего автора песни к прекращению критики государства. Этот монолог остаётся без ответа, но он как бы сам себя разоблачает. Вариантом ответа Нойза МС на это, им же самим смоделированное, мещанское обращение оказывается припев песни Е. Летова «Всё как у людей» [3]. Эта летовская песня – о тщете земного бытия, о рождении и гибели земных дерзаний. Нойз МС, как кажется, сужает её смысл, прилагая его к современной социально-политической ситуации, что увидена им через призму взгляда перманентно критически настроенного художника. При этом летовский припев Нойз МС использует как ещё одну возможность обозначить противоречие между активной гражданской позицией, индивидуальным поиском и коллективистским мещанским псевдоблагоразумием большинства.

Также можно отметить, что песня «Всё как у людей» является разговором не только с обществом, но и с властью: по мнению Нойза МС, изначальная позиция власти противоречит реальности сегодняшнего дня. Интро и аутро обрамляют песню: первое обозначает опасность чрезмерной власти, второе фиксирует реальную практику наведения порядка государ-

ством. Интересна перекличка образов верховной власти у обоих авторов: Оксимирон намекает на погружение в одно море, Нойз МС – в другое. Власть в их понимании исполнена насилия, но при этом пластична и находчива. Власть находится на глубине подсознательного. Творческая же интеллигенция, по их мнению, находится в опасности.

Нойз МС в песне «Всё как у людей» использует сложную жанровую структуру: антиутопия, сатира, политический памфлет, монолог персонажа. Причём этот последний на самом деле является диалогом с опущенными пространными ответами Нойза МС как тоже персонажа песни или диалогом с редуцированным ответом в виде припева летовской песни, что выступает в качестве нравственно-философского камертона. Переход от жанра к жанру и интертекстуальное включение обуславливает то, что Нойз МС как минимум дважды резко меняет ритм песни, ускоряясь в конце, в том числе за счёт увеличения плотности словесного потока, что создаёт эффект усиливающегося напряжения. Разрядка в конце наступает в виде отчаянного, как бы безэмоционального и спокойного припева Е. Летова.

В песнях «Красота и Уродство» и «Всё как у людей» Оксимирон и Нойз МС, соответственно, обращаются к проблеме несовершенства человека и мира, общества и власти. Эти песни сближает принцип их отстраивания от разнообразных оппозиций, главная из которых – оппозиция гражданина и государства. Оба автора рисуют образы активного меньшинства и пассивного большинства, а также пластичного и находчивого властителя, что находятся в состоянии противоречия. Жёсткость государства выявляется у них посредством соотнесения его с образами детства. Оксимирон актуализирует патерналистский этатистский комплекс: власть воспринимает несогласных как детей, Нойз МС демонстрирует инфантилизацию общества на всех уровнях (на наш взгляд, включая лирического героя). В обеих песнях, что имеют подвижную жанровую структуру, соседствует серьёзная и ироническая интонация, опирающиеся на многочисленные, сравнивающие прошлое и настоящее, «камертонизирующие» культурные и литературные отсылки, важное место среди которых занимают тексты песен Егора Летова.

Литература

1. *Барановский П. С.* Особенности рифмы в современной поэзии (на материале творчества Оксимирона) // Terra rusistica: Сборник материалов Первого международного форума молодых русистов. – Псков: Псковский государственный университет, 2021. – С. 18–21.

2. *Башлачёв А. Н.* Абсолютный вахтёр: текст песни [Электронный ресурс] // Культура.РФ: сайт. – Режим доступа: https://www.culture.ru/poems/210/absolyutnyi-vakhter (дата обращения: 23.02.2023).

3. Группа «Гражданская оборона»: тексты песен [Электронный ресурс] // Гражданская оборона: сайт группы. – Режим доступа: https://www.gr-oborona.ru/texts/ (дата обращения: 23.02.2023).

4. *Кардинская С. В.* Самоопределение смысла «человеческого» в структурах рок- и рэп-поэзии // Terra aestheticae. – 2020. – № 1 (5). – С. 177–190.

5. *Карпов Д. Л.* Русский рэп и литературная традиция (versus/версия) / Д. Л. Карпов // Русская рок-поэзия: текст и контекст. – Екатеринбург, 2020. – Вып. 20. – С. 4–15.

6. *Ускова Д. А.* Проблема интертекстуальности русского рэпа в отечественной музыкальной журналистике // Вестник ВолГУ. – Серия 8: Литературоведение. Журналистика. – 2019. – № 1. – С. 59–63.

7. *Шмакова Д. А., Колозов Д. П.* Влияние российской музыкальной субкультуры хип-хоп на политические взгляды молодежи // Общество: политика, экономика, право. – 2022. – № 6 (107). – С. 58–62.

8. *Noize MC.* Всё как у людей: текст песни [Электронный ресурс] // Lyrhub: сайт. – Режим доступа: https://lyrhub.com/track/Noize-MC/Всё-как-у-людей-Трибьют-Егору-Летову (дата обращения: 23.02.2023).

9. *Oxxxymiron.* Красота и Уродство: текст песни [Электронный ресурс] // Lyrhub: сайт. – Режим доступа: https://lyrhub.com/track/Oxxxymiron-3 /Красота-и-Уродство (дата обращения: 23.02.2023).